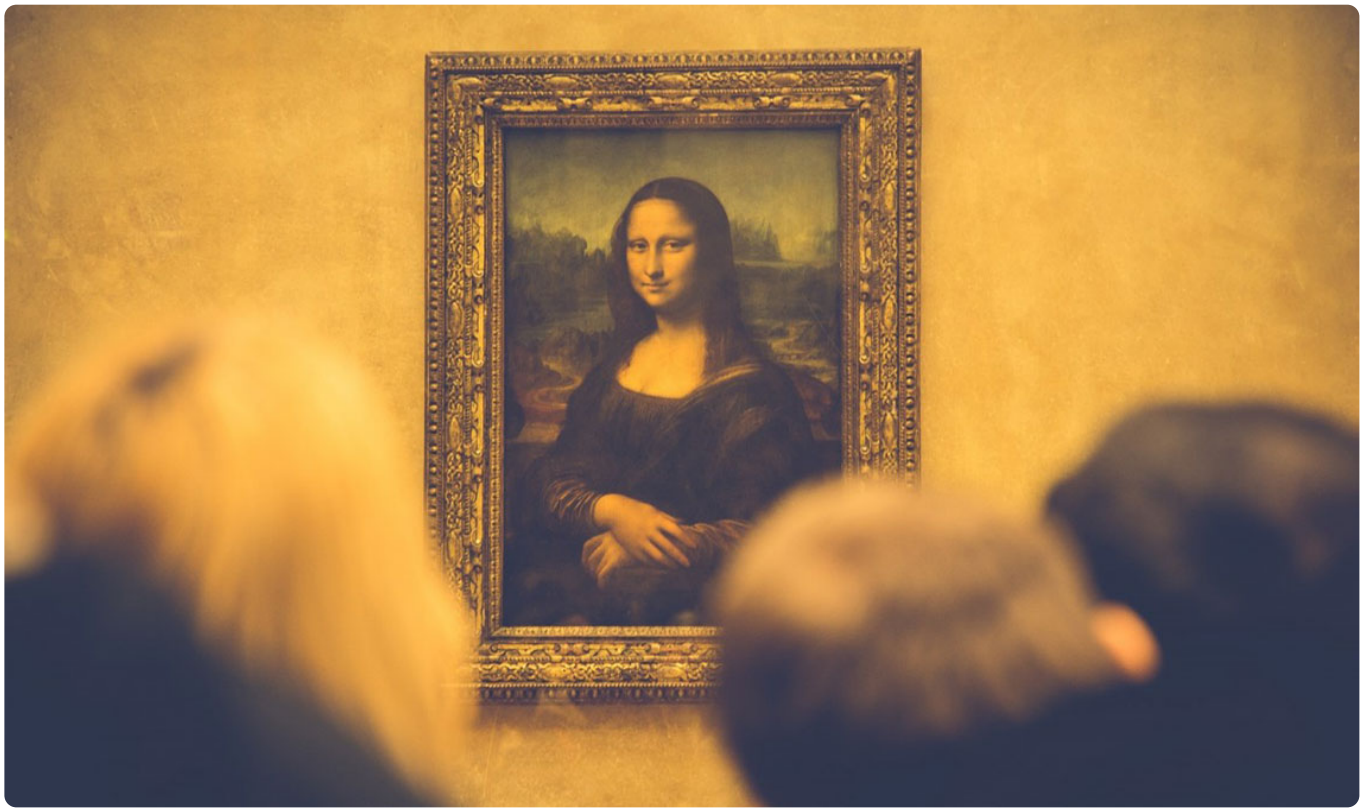
开篇词 | 先看懂一幅画，再去看这个世界

2020-07-22 罗桂霞

如何看懂一幅画

进入课程 >



讲述：罗桂霞

时长 12:47　大小 11.72M

你好！我是罗桂霞。

首先，很高兴遇见你。我想，你在看到这个专栏的名字“如何看懂一幅画”时，一定充满了好奇，你会好奇为什么叫这个名字，我们为什么要看懂一幅画，看懂一幅画有什么意义吗？

我先给你留个悬念，答案会在后面揭晓。我们先来想想，在你的生活里，有没有这样的场景：

出门旅游从来不去博物馆，你认为自己去了也没用，只是花钱凑个热闹；

明明看到明星穿的一件衣服很好看，自己穿总是感觉不一样，有点丑；

周围人觉得你有点呆板、无趣、不够浪漫，而你却又不知道该怎么办。

如果你对这几个场景有点熟悉的话，你有没有想过是因为什么？你可能会说，不去博物馆是因为看不懂；自己穿衣服不好看是因为这套衣服不适合自己；无趣和不浪漫是因为还没有意识。

其实，你说的都对，但这些事情产生的根源也可以归结为一个，就是所谓的**审美**在作怪。

培养审美

审美，虽然一直都是一个抽象的话题，就像爱情，看不见也摸不到，但是我们不妨把前面的场景换个角度:

如果你走进博物馆，能看懂所有的艺术品，你是不是会领略到一种**历史和人文之美**；

如果你不再盲从明星或者爆款，而是选择适合自己的衣服，你其实就拥有了**个性之美**；

如果你有意识地让自己有趣、浪漫，比如摆一盆花、分享一处风景，你会慢慢地感受到**仪式感之美**有多么神奇。

看似高大上的审美，其实每时每刻都存在于我们的生活和选择中。如何说话、如何穿衣打扮、如何购置家具、如何哄女朋友开心等等，都是被我们的审美所左右的。

这时候，也许你会说，老师，我懂了，我们应该培养审美，可是培养审美没有那么容易吧！

其实很简单，我们只要**多去欣赏美的东西**，我们的眼界就会提高。眼界提高后，我们就会不断比较和选择美的东西，审美意识就会持续增强，最后，审美水平就会相应地提高。

这就好比设计一个软件，如果我们看到了更多的优秀设计，我们的视野就会开阔，就会在自己设计时不自觉地向优秀的项目靠近，不断优化和迭代自己的设计，最后软件开发能力自然而然就会升级。

可是，不是所有的软件都有好的设计，也不是所有的东西都能算作美的东西。那什么才是美的东西呢？我们欣赏什么才能培养审美呢？

其实，审美这个概念是由欧洲提出的，而欧洲也经历了文明和品位的不断变更，其中最能直观反映这种变更的就是欧洲的艺术品。所以可以说，**这些艺术品就是审美的方向标**。在这些艺术品中，其精华与核心就是油画。而我们想要培养审美，欣赏油画就是一种很好、很快、很稳的方式。

艺术与审美

你可能有点小质疑，学点艺术就能让我审美提高？

其实，**学会欣赏艺术可以有效地培养我们的感性思维**，而感性思维越强的人，越能感知到美的存在。因为除了物质追求外，他们会有丰富的精神追求，他们会对这个世界有更多的思考和见解，可以说，感性思维的高度决定了审美水平的高低。

你又问了，老师，看点油画真的会对我的审美有影响吗？学点艺术真的有用吗？

很多人的想法都和你一样，觉得学习艺术是无用的事情。可是当你懂得一点艺术，开始对审美有意识、有追求之后，这种意识和追求就会明显地体现在你的生活和工作上。

就像乔布斯当年在学习书法的时候，他并没有想到要把书法的精髓融入到字体设计中。可是之后，苹果的字体设计却成为了优于其他公司产品的闪光点。

而在这个专栏里，学会欣赏油画，虽然不是让你成为一个内行人，可以对每幅画都夸夸其谈，但是会让你在这个欣赏过程中，学会思考何为美的东西，开始有审美意识，提升自己的审美修养。

还记得我一开始提的问题吗，为什么这门课叫作“如何看懂一幅画”？因为，**“一幅画”可以是一幅画，也可以是一个世界**。在看不懂和看懂之间，有你对艺术知识的了解程度，还有你对艺术的态度、对生活的态度和对世界的态度。

那么，我们就先从看懂一幅具体的画开始吧！

课程设计

这门油画艺术课，我将它分成了三个模块。

第一个模块，是我们的课前必读。在这个模块里，我会先给你讲讲**油画的历史与演变**，带你直观地了解一些问题，比如说，油画是如何产生的？古希腊为什么要追求黄金比例？文艺复兴究竟在复兴什么？印象派的作品为什么总是给人飘忽不定的感觉？

历史推动了艺术的变动，如果我们不先去了解油画背后的历史，不知道它的由来、发展和现状，我们自然也无法在学习中探求到它的意义，而只有知己知彼，才能百战不殆。

除此之外，我还会给你一份**专业术语的小清单**，它会成为你欣赏艺术的工具箱。同时，我还会告诉你**欣赏油画的正确打开方式**，让你在正式开始学习前做足准备。

第二个模块，也是我们课程最重要的模块。我会从鉴赏油画的 **9 个核心维度**出发，教你如何去欣赏一幅油画。这 9 个维度分别是：色彩、光、构图、结构变形、抽象、艺术符号、艺术情绪、视觉传达、艺术语言，它们彼此之间相互联系，在难度和深度上也是层层递进的关系。

同时，在每个维度上，我都选择了**典型的、有代表性的艺术家和作品**，让你在学完之后就能够触类旁通、举一反三。学完这个部分，你就已经掌握了基本的油画鉴赏方法，审美水平有所提高，对艺术品的欣赏与分析必定会超出一般人，可以算是个局内人了。

你不用担心这部分的学习会很枯燥和难懂，因为我会将知识点的讲解、艺术家的故事和经典作品的赏析结合在一起，你不仅会更好地理解油画这门艺术，还能在欣赏作品的时候，不知不觉提升艺术的感受力。

在这个模块的后面，我们将走近油画史上三位赫赫有名的艺术家：**戈雅、莫奈和毕加索**。

他们是艺术史上三个时代的缩影，通过欣赏他们的作品、了解他们的艺术思想，我们能够加深对艺术的理解程度，**懂得以个人反推时代**。同时，我们还会走进他们的脑袋里，深刻感受艺术家内心的孤独、丰富、细腻与超脱，直观地感受他们是如何做自己的。

最后，在第三个模块，我给你准备了充满艺术味道的加餐，让我们站在电影、珠宝穿搭、博物馆等多个角度，再一次欣赏艺术、理解艺术。让艺术这个高冷的词汇，慢慢地融入你的生活，你就会发现生活中的美感，渐渐地，你会拥有审美力和审美自信。

《如何看懂一幅画》课程大纲

开篇词 | 先看懂一幅画，再去看这个世界

课前必读

01 历史与流派：关于油画，你必须了解的事儿

02 油画名词小清单：如何正确欣赏油画？

看懂油画

03 梵高的画到底好在哪里？ 色彩

04 为什么戴珍珠耳环的少女比蒙娜丽莎更灵动？ 光

05《自由引导人民》超燃的秘密是什么？ 构图

06 名画《呐喊》是怎么变成表情包的？ 结构变形

07 抽象画究竟在画什么？ 抽象

08 油画圈里有哪些经久不衰的“梗”？ 艺术符号

09 艺术家情绪是如何影响一幅画的？ 艺术情绪

10 你知道最早的平面广告是什么吗？ 艺术传达

11 如果艺术家有朋友圈，会发什么？ 艺术语言

12 戈雅为什么要给裸女玛哈穿上衣服？ 戈雅

13 莫奈是怎样捕捉每一个生命瞬间的？ 莫奈

我是谁

讲了这么多，我觉得可以稍稍介绍一下我自己。

我叫罗桂霞，是意大利罗马美术学院的讲师、意大利 Amelia 当代艺术节创办人、凤凰中意文化交流协会会长，精通绘画、雕塑、版画和展览策划等。

我曾获联合国教科文第三届青年雕塑国际一等奖、多次在国际知名油画比赛中获奖。我还策划过多次大型展览，也是意大利波焦米尔泰托国家永久公众雕塑《信使》的作者。

我热爱艺术，在意大利生活了十多年，最喜欢做的事情就是看博物馆、逛展览和画画。艺术是我生活里的一部分，它自然而然地融进我的日常里，画画对我来说是一件很简单而又享受的事情。

《素食主义》
罗桂霞
创作于2015年，武汉艺术馆展览作品

《奴隶》
罗桂霞
创作于2014年，武汉艺术馆展览作品

但是自从我有了一个 **IT 工程师**男朋友后，他总是积极主动地问我很多我认为不是问题的问题：

为什么大家都说《蒙娜丽莎》好呀？这幅画好在哪里啊？

你为什么不把画上的颜色给涂平呀？肌理？什么是肌理啊？

咦，我送你的裙子你怎么没穿过啊？你是不是觉得不好看？

类似的问题数不胜数，不仅如此，当我在按照他的发型精心给他搭配衣服时，他在我去趟洗手间的空闲，就顺手自己剪了一个寸头，还说是节省时间。我在充满仪式感地准备浪漫的晚餐时，他在精确地计算吃饭用几个碗，才可以在洗碗时提高他的效率。

我意识到，他的世界里只有结构、前后逻辑关系和效率，他不相信没有科学论据的东西。他买衣服的目的是能穿，他买工具的理由是实用，他的思维方式是理性的。

但其实，衣服的作用不仅是能穿，还能提高颜值、提升气质，表现一个人的生活态度。有些工具不仅能很实用，还很有装饰性，背后的设计可能充满了艺术思维。

当艺术和审美开始影响你的生活，它会让你的生活充满仪式感和幸福感，会让你成为一个精致的人，你还会觉得学习艺术是无用的吗？

意大利有句名言，罗马不是一天建成的。审美意识也不是一朝一夕就能培养出来的，它是一个长期熏陶和练习的结果。但是，当你好奇地点进来时，你已经迈出了成功的第一步。

海格德尔曾说过，**人应该先学会体验这个世界，然后才能诗意地言说这个世界**。

最后，我相信，我的分析和讲解一定会帮你建立起一个基本的艺术鉴赏能力，会在你的感性思维上凿出个洞来，让你对绘画、对艺术开始有不一样的见解，会让你对美的事物不再那么陌生，会让你不自觉地开始对生活反思。

而这种见解和自主能力都会转化成对美好事物的感受，它会潜移默化地在你心里生根发芽，变成你对生活的品质要求，形成一种内在的气质、一种自我的修养，不管你在哪里，

从事什么职业，我相信，这种美好都会伴随你终生。

打卡

我们来一起在留言区打个卡，在留言区写下你现在对美、油画、艺术和什么是好作品的看法，或者你对课程结束后的自己有什么期待。等课程结束后，我们再一起回来看你的认知和思维方式是否有变化？你的期待是否实现了？

最后，我还要请你帮个忙，把这一讲分享给你身边和你一样有趣的朋友，送给他 / 她一份特殊的礼物。感谢你能传播艺术的种子，美好就从这一次分享开始！

现在，让我带你开始一场不一样的旅行吧！欢迎来到艺术的世界。

（课程研发：丁洋洋、易家成）

39 人觉得很赞 | 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

下一篇 01 | 历史与流派：关于油画，你必须了解的事儿

精选留言 (51)

写留言

Charlie
2020-07-22

IT工程师男朋友，眼前一亮

展开

作者回复: 你的留言也让我眼前一亮～我现在后知后觉发现我居然被一个IT男拐走了，所以啊大家要有信心，上完课，脱单分分钟的事儿！

3 16

hyj1991
2020-07-22

我就说为啥极客时间会有这样一门课程，原来有一个 IT 工程师男朋友，这是买的第一门课程，我对技术学习没有兴趣 2333

展开

作者回复: 咱俩志同道合，我对学习技术也没啥兴趣。不过我男朋友的二货劲让我觉得他特别符合IT这俩字，跟外星人👽一样一样的，每次他给我介绍某软件的某个功能如何用时，我真的是昏昏欲睡。不过每次他都假装很懂或者感兴趣的来问我关于艺术的话题的时候，我都很想打他，不过他现在被我调教出门前都要抹油油，整理发型，选衬衫（虽然都一样,清一色的理工条纹衫），喷香水啥的，还是不错的！

7

长发姑娘
2020-07-22

我对美最直白的理解就是每个人都应该把自己收拾好，也就是化妆和打扮。不是说通过化妆和打扮来掩盖真实的我们，而是通过打扮和化妆让我们看起来更加的和谐和自然，更加的舒服。

拿我自己来说，我额头稍宽，眉毛淡，所以以前从不敢光脑门和中分发型，因为这样从...

展开

5

李俊超
2020-07-23

让我萌发的找一位从事艺术女朋友的想法。

展开

作者回复: 咳咳...需要我介绍么？

2 4

Geek_b90023
2020-07-22

咋这么真实呢

展开

作者回复: 确实呀～什么都离不开生活小细节，俗话说艺术源于生活，却又高于生活！

1 4

泡泡龙
2020-07-23

所以，男朋友订阅了没有？

展开

作者回复: 你觉得他敢不订阅么？

3

Cooper

2020-07-23

看过 卢浮宫 大不列颠博物馆 圣彼得堡冬宫 - 这一切的一切 都不如找个懂艺术的女朋友😄 希望极客时间多发布些艺术的故事 - 请博主尽快更新 迫不及待.....

展开

作者回复: 你不要这么说，一会儿我那个IT工程师男朋友又该嘚瑟了，没认识我之前他老瞧不起我们搞艺术的拉，后来我们认识后他发现，我们搞艺术的也不是他那种片面的认为的不靠谱拉，不会过日子啊，不接地气啊，过于神经质啊，不现实啥的，可能是他感觉我是个艺术界的另类（其实我们都一样，学习艺术的都感情细腻，都是正常人好不好）所以就通过他严谨的周密计划把我给骗到手了，现在见人就说他女朋友是艺术家～你这句：这一切的一切 都不如找个懂艺术的女朋友。还不得把他嘚瑟到天上呀～

问个技术性问题，你是怎么把表情发出来的？

1

2

keke

2020-07-22

没缺陷且不常见的事物是美的。

展开

作者回复: 没有缺陷的且不常见的不一定是美的，但一定是完美的！

1

2

小白兔奶糖

2020-07-22

跟着老师，最终让我能看懂展就好惹，不然每次陪朋友去，说的最多的话就是:好看🤓

作者回复: 放心吧，很有可能下次你去和朋友看展，还很有可能给你朋友讲解一，二呢～

2

江水流
2020-07-25

生活中，美无处不在，如何发现美，从哪些角度出发更好的学会审美，这都是需要学习的。希望通过学习老师的课程，可以让我从艺术的角度，更好的感受美！

展开

作者回复: 是的，艺术源于生活，却又高于生活，只有对美的事物敏感的人才能感受到高于生活的那一部分～

1 1

SamGe
2020-07-22

典型IT男，理性主导，逻辑缜密，外观不太在乎

展开

作者回复: 但是IT男 除了外观不太在乎以外，其他的地方都很吸引人啊～认真起来老可爱了...

1

王会鑫
2020-07-22

我觉得独特性包含共性，短暂里蕴藏永恒的作品是美的

展开

作者回复: 给你手动点个赞

1

4bw_fdx
2020-07-22

现在印象最深的是在Google arts & culture 看的 维米尔的「带珍珠耳环的少女」。里面会介绍画的细节，让我一下子记住这幅画。

展开

作者回复: 咱以后尽量去博物馆看原作好不好？原作的视觉冲击力更能让你体会到它们的魅力～

这幅画我后面的课里也会具体分析～

1

追风筝的人
2020-07-22

印象派 莫奈

展开

1 1

陈诚
2020-07-22

想到了画家与黑客这本书，作为一个疫情之前每周要看话剧的码农，这门课买了

1 1

zkback
2020-07-29

看完留言，觉得老师一直在强调看原作的重要性。

展开

作者回复: 是的～看原作很重要

escray
2020-07-28

对于美、油画、艺术只有感受没有想法，看到好的作品更多的也只是通过屏幕，而不是实物。看到好的作品会有感觉，但是却没有办法表达。

在留言里面也看到了不少值得推荐的好书和节目，估计短时间内没有时间去看，只能期待通过这个专栏的内容争取能够“看懂一幅画”，另外就是能够提高自己的审美。感觉上...

展开

作者回复: 任何艺术品能看原作最好～

罗亭
2020-07-27

我也喜欢逛博物馆之类的地方，我知道这些东西都是好的、美的，不过确实很多时候真的看不出门道，我明白问题出在我身上，正好看到这门课程，毫不犹豫的就买了，希望学完以后，可以有些进步，能够看出一些门道。

展开

作者回复: 谢谢，让我们一起成长吧！

Amir

2020-07-26

艺术的故事读起来，还有陈丹青老师的局部也不错。

展开

作者回复: 是的

大島 裕樹Ohjima...

2020-07-26

这个课程非常的好 我看了免费的篇章 不论是思路还是语言都是非常的好 我看过同类课程语言和思路兼得的非常的少 毫无疑问这是个宝藏课程 感谢罗桂霞老师的细心讲解 让我更深刻的了解了艺术 只有这个课程的语言是最通俗易懂的 我感觉非常的好 很好很好 真的非常的好 我受益匪浅 感谢极客时间和罗桂霞老师 让我学到了许多 如果老师的语气再自信一些 我觉得和教授的大师课十分相似了

展开

作者回复: 好，我好好的把我的音放开~